DOI:10.16565/j.cnki.1006-7744.2015.12.024

唐朝杨玉环舞蹈修养及其成就

□ 广西教育学院艺术学院 苏 姗 何 静

摘 要 杨玉环是中国古代四大美人之一，对中国舞蹈发展有着重要的贡献，笔者根据唐代舞蹈健舞与软舞的分类，分别探讨了她在健舞与软舞方面的修养与表演技能，同时也分析了她对舞蹈创作的成就，与对舞蹈人才培养的成就。

关键词 杨玉环 舞蹈修养 舞蹈表演 **中图分类号** G275.1 **文献标识码** A **收稿日期** 2014-11-5

杨玉环是继春秋的西施、西汉的王昭君和东汉的貂蝉之后，中国古代四大美人之一的最后一位。她的一生传奇而波折，享尽了人间的荣华，可也谤满天下，是四大美女之中最受争议的一位，她的美，李白说："云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。"而杨玉环色艺双绝，史载其"性英断多艺，尤知音律，善分八书"，其艺术上的成就，可谓古代四大美人之中最高的，不仅精通多种乐器的演奏，比如她有着较高的弹琴击磬的手艺，一手琵琶更是出神入化，同时也是一个有着高超舞蹈技能的人。也正是因为她的色艺双绝，赢得了唐玄宗一生的宠爱，成为唐玄宗艺术上的知音，精神上的伴侣。而唐玄宗因之荒废了政事，后"安史之乱"爆发，六军不动，逼迫处死杨贵妃，时年38岁。《新唐书·玄宗本纪》认为，玄宗"而又再败于女子"，更有甚者说："呜呼，女子之祸于人者甚矣"，于是她成为中国古代历史上为"红颜祸水"所注下的最后一次谈资。

一、杨玉环的舞蹈修养

1.杨玉环的健舞修养。根据目前的史籍分析与考证，可知在唐代最为出名的健舞主要有《胡旋》、《剑器》、《柘枝》和《浑脱》。而杨玉环在健舞上有着颇能让人称道的修养，她尤其擅长《胡旋》。至杨玉环时，胡旋舞在中原大地上已经有了相当的历史，它是从西域的康国所传入的，一种有着很强的异域哈萨克特色的舞蹈，它讲究急转如风，刚劲有力，身体的韵律合乐音的节奏而动，四肢的体态与手跟着鼓点，旋转之速由慢而快，势若羊角之旋，施之以绯袄，则若流星之静舞，碧波之海涛。因之来自康国，故而又叫康国舞，具体的传入时间是北周时期，到隋朝炀帝的时候开始受到重视，后来唐太宗也对此极为重视，因此在这两朝所设的十部伎与九部伎之中，都含有胡旋舞，而且还出现了康国、米国与史国向唐朝专门输送胡旋舞专业舞者的现象。杨玉环在结识了唐玄宗之后，苦练健舞——胡旋，成为她重要的舞技之一，同样的还有安禄山也苦练过胡旋舞。因此白居易在《胡旋女》中写道："中有太真外禄山，二人最道能胡旋。禄山胡旋迷君眼，兵过黄河疑未反。"这也从侧面说出了唐玄宗对康国舞之热爱，与对安禄山之信任如斯。

2.杨玉环的软舞修养。唐代因为文化的多元，导致了其文化与艺术资源的丰富，使得舞蹈的创作能够吸收各个不同民族的优秀成分成其自己的特色，唐代的软舞就是在这个基础之上发展起来的。而其之所以能发展，首先是因为经过隋朝短暂的统治，统治阶级极为重视人们的生活水平，并且采取了较为开放的民族政策，导致了民间的交流极为频繁，使得艺术家能够博采众长，再加上统治者的提倡，从而产生了新的舞蹈，比如在唐朝出现了大量描绘唐朝历代皇帝英雄事迹的舞蹈，而这些舞蹈的编排过程中，不仅吸收了民间舞蹈的精华，同时也吸收了外来舞蹈的精华，从而形成了一种全新的舞蹈形式——大曲。大曲主要由散序、中序和破（舞遍）这三个部分构成，散序主要以乐器伴奏为主，可以说是前奏，随后曲调开始舒缓，中序歌唱、器乐和舞蹈三者间行，舞蹈则是极为注重灵动轻盈，破则将全舞推向了最高潮，主要是加快了音节的繁复程度，与节奏的紧密欢快，从而将全舞的高潮表现出来。值得注意的是，在整个舞蹈之中，三个部分都是由一个曲调组成的，而这个舞蹈却又是由这些曲调的反复重复叠加成为一个规模体制较大的舞蹈的。杨玉环对于软舞也有较高的艺术修养，可以说与健舞相比，有过之而无不及，因为她的代表作《霓裳羽衣曲》就是软舞，它是大曲中最有名的一支舞蹈，白居易曾在长诗《长恨歌》中描写道："缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足"，表现出了杨玉环高超的软舞技术。

二、杨玉环的舞蹈表演

如上所述，唐朝的舞蹈分为健舞与软舞，而这两者都是杨玉环极为擅长的，因此在探讨舞蹈表演的时候，笔者也分这两者来进行阐述。

1.杨玉环的健舞表演。胡旋舞是唐玄宗极为喜欢的一种舞蹈，据《乐府杂录》的记载，它还有一种名字——骨鹿舞，其表演是在一个小圆毯子上进行的，要求表演者在上面表演辗转腾挪，但是双足不能离开这个毯子。由于唐玄宗的垂青从而使得这种舞蹈风靡唐朝上下，杨玉环也对此极为擅长，白居易在《胡旋舞》中详尽地记录了这种舞蹈的表现，其关键在于"心应弦，手应鼓。弦鼓一声双袖举，回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲，千匝万周无已时。人间物类无可比，奔车轮缓旋风迟"，由此可见这是一种极有特色的舞蹈，也可见其节奏之快，表演难度之高，乐器伴奏之音量大。对此《通典》记载了其表演的主要伴奏乐器，笛鼓、正鼓、小鼓、和鼓还有铜钹。同时因为大量的打击乐器的加入，凸显出了其刚劲的风格，是快速节奏的一个极为鲜明的表征。在目前的新疆等民族舞蹈之中，所采用的依旧是大量的打击乐器的伴奏，而这节奏的欢快、刚劲的风格与当时的胡旋舞别无二致。在胡旋舞的表演中，主要是以女子为主，男子较少，服饰为绯袄，锦领袖、绿绫浑裆裤、赤皮靴等，看起来妖冶动人，容颜娇媚，再加上其异域风情的特色，多旋转与蹬踏的动作，从而使得其具有了传统舞蹈所没有的几分俏皮。

2.杨玉环的软舞演奏。杨玉环的软舞演奏主要是以《霓裳羽衣曲》为代表的。《霓裳羽衣曲》的表演要求表演者身穿云霞般的披肩和霓虹一般的裙裾，头戴金步摇，项围金项链，周身佩饰珠玉。而在表演的时候，采用的是传统舞蹈之中"小垂手"的优美舞法，在这个基础上融汇了西方舞蹈的旋转技巧，采用和谐的音乐与之匹配，从而可以表现出仙境的魅力，成为了唐代表演性最强的舞蹈，白居易也曾经发出这样的感慨，万千的歌舞数不胜数，但是最为好看的还是霓裳舞，由此可见其高超的艺术水准。《霓裳羽衣曲》最早的演出方式是一个人，这个时候是身着羽衣，头戴红冠，略施粉黛，在散序

明末清初教育家黄宗羲的开放教育理念

□ 攀枝花学院 汪大喹

摘 要 明末清初是中国封建社会由盛而衰的转折点，著名教育家黄宗羲身处这一转折期，形成了难能可贵的开放教育理念。在这一理念影响下，黄宗羲以书院讲学为平台培养了一大批、各专业领域的杰出人才。

关键词 黄宗羲 教育 开放 理念 书院 中图分类号 G275.1 文献标识码 A 收稿日期 2014-12-16

黄宗羲（1610—1695），号梨洲，是明末清初大名鼎鼎的教育家、思想家，与顾炎武、王夫之并称为“明末清初三大家”，有着极高的历史和学术地位。黄宗羲不仅在政治、哲学、历史等领域造诣颇深，在数学、历法、天文等方面也是建树颇丰。的黄宗羲曾长期从事教育活动，创立了丰富的教育思想，在封建社会走向没落的大背景下提出了许多独到的教育见解，而其理念的开放性在封建社会实属难能可贵。

一、教书育人三十载，浙东学派领风骚

黄宗羲生于浙江余姚一个世代书香家庭。其父黄尊是进士出身的东林党骨干。在反清复明运动中，黄宗羲多次被捕入狱，出狱后四处漂泊。后来他对混乱无为的反清复明运动彻底失望，遂将精力全部投入在著书立说上，成为明清时代一位博学多才的启蒙主义思想家，并奠定了浙东学派的学术根基[1]34。作为思想家，黄宗羲以《明夷待访录》与《明夷留书》两部著作对君主专制进行了深刻批判，是我国最早具有资产阶级民主革命思想的宏著，具有思想启蒙的深远意义。作为学术大师，黄宗羲以《宋元学案》与《明儒学案》两本学术专著开创了学案体史书体例的先河，推动了史学研究的发展。作为哲学家，黄宗羲极力反对高谈阔论却不切实际的宋明理学，主张实践主义至上的实践哲学，并提出了公众合一与一本万殊的辩证哲学史观。作为教育家，黄宗羲倡导精研经史又经世致用的新兴学风，还以孜孜不倦的精神、接连不断地讲学活动开创了浙东学派，其影响至今依然在延续。此外，黄宗羲在算学、历法、音律、地理、天文、艺术、文学等各个领域都造诣非凡，创作的各领域专著超过一百种，总字数超过两千万，极大丰富了我国历史文化传统财富。

开创浙东学派是黄宗羲教育实践与思想的突出反映。这个在清代以地域名“浙东”命名的学派主要在绍兴、宁波等地形成。学派之所以能够创立，根本原因是黄宗羲在位于浙东的证人书院、郑仁书院开展的系列讲学活动孕育了一种独特而重要的学术思想。浙东学派与其他学派的不同主要体现在教育和学术的风格上。第一，浙东学派主张经世致用的教育和学术方针。原本这个方针是源自永康之学和永嘉之学，但浙东学派坚持认为黄宗羲才是这一方针的创始人，因为黄宗羲不仅提出过“穷经以经世”的主张，而且还创造性地提出了“学史以应务”的观点，从而扩大了经世致用的外延。黄宗羲以经世致用为教育活动和学术开展的方针，被他的学生以及广大浙东学派人士所继承。第二，浙东学派具有鲜明的史学研究色彩。作为开创者，黄宗羲在经史哲文以及自然科学方面向后辈传授甚多，而

中悠然出场，但是却不起舞，只是亭立中央，待中序起才翩然起舞，主要以旋转为主，加之以小垂手的表演方式，后随着音节的变化而变化，当乐曲大体进入快板的时候，舞者也紧跟节奏，将整个表演推向高潮，后来随着曲子节奏的变缓而变缓，最后像鸾鸟一样收回翅膀，鹤啸一声结束全舞，杨玉环曾在木兰殿中为唐玄宗独舞《霓裳羽衣曲》，而后又在她与唐玄宗的共同努力下，将《霓裳羽衣曲》变成双人舞和群舞，如唐玄宗生日的时候，就将之变成了群舞，而且这个时候的服饰也有所不同，将头型变成了九骑仙髻，身穿的是孔雀翠衣，配的是七宝瓔珞，后来更是出现了几百人的大舞。

三、杨玉环在舞蹈创作上的成就

1.杨玉环对《霓裳羽衣曲》的贡献。《霓裳羽衣曲》的精美，在众多的诗词中都有所提及，有的诗人还在不同的诗歌中都有所提及，比如白居易不仅在《长恨歌》中而且在《江南遇天宝乐叟》中也有提及，说：“贵妃婉转侍君侧，体弱不胜珠翠繁。冬雪飘摇锦袍暖，春风浩荡霓裳翻”，这充分说明了《霓裳羽衣曲》之美，杨玉环也曾自诩“霓裳一曲，可掩千古”。《霓裳羽衣曲》的创作众说纷纭，其中较为传奇的是唐玄宗与罗公远同游月宫，见到了仙女数百人，然后从仙女那里学来的，不过还有一个说法是西凉的节度使杨敬述所进的婆罗门舞，唐玄宗与杨玉环在这个基础上加以改编，而吸收了一些民间舞蹈与传统舞蹈的东西，从而形成了新舞蹈《霓裳羽衣曲》，这个王海涛等人对此有着极为详尽分析。不过我们不可否认，作为第一个表演《霓裳羽衣曲》的人，而且也是其编舞，由此就可见其对于舞蹈艺术的贡献了，同时也能见出其艺术功底。她充分地理解了乐曲的各个结构层次，并且使得舞姿与其相容，采用了专业的舞蹈服饰与之搭配，从而烘托出其舞蹈氛围。这些充分地体现出了杨玉环高超的艺术素养与整体艺术修养，也充分地展示出其对舞蹈艺术的贡献。

2.杨玉环对培养舞蹈人才的贡献。唐玄宗为了博得杨玉环的欢心，建立了一个庞大的梨园机构，这是中国第一所专业的“艺术院校”，它第一次招收了女乐工，打破了梨园只招收男弟子的传统，而且第一次将音乐、舞蹈与戏曲作为一个整体来进行传授，这在中国艺术史上，是浓墨重彩的一笔。同时杨玉环也重视挖掘和培养新人，她身边的侍女与艺人都有着较高的艺术修养与舞蹈修养，其中最为突出的就是张云容，她也是《霓裳羽衣曲》的完美演绎者，杨玉环为其做七绝道：“罗袖动香香不已，红蕖袅袅秋烟里。轻云岭上乍摇风，嫩柳池边初拂水。”以此来赞美其雍容华贵的舞姿。

参考文献
[1]王海涛，施慧敏.杨玉环加快了中国舞蹈的发展步伐[J].大舞台，2010.
[2]李翔.非议中的舞蹈家[J].黄河之声，2013.
[3]刘昫.旧唐书[M].北京：中华书局，1975.
[4]欧阳修.新唐书[M].北京：中华书局，1975.
[5]彭定求.全唐诗·卷五[M].中华书局，1997.
★本文为广西壮族自治区教育厅课题项目，课题名称《西部高师舞蹈课程设置与教学改革研究》，项目编号 2011JGB167。
★作者苏姗为广西教育学院艺术学院讲师；何静为广西教育学院艺术学院副教授。